

Analysis on the narrative strategy of drama education documentary—Take the work “Play Dream Sound” as an example

Nianzu Wang Binglin Zhu Jiayao Lan Meina Mao*

Beijing United University, Beijing, 100101, China

Abstract

The party's 20 report pointed out that quality education should be implemented in order to cultivate talents with good quality. In today's society, drama education is a new discipline to meet the needs of quality talents in China. The primary and secondary school stage is an important period for the formation of teenagers' outlook on life, values and world outlook, and the construction of drama discipline in primary and secondary schools is particularly important. This paper takes the production process of the documentary “Dreamland” as the research object. The film focuses on the theme of drama volunteer teaching, aiming to reflect the actual situation and challenges of aesthetic education in rural areas, especially in the backward and poor areas, through the research and exploration of narrative strategies.

Keywords

drama volunteer teaching; documentary; narrative strategy

浅析戏剧教育支教纪录片的叙事策略——以作品《戏梦乡音》为例

王念祖 朱炳麟 蓝佳瑶 毛美娜*

北京联合大学, 中国·北京 100101

摘要

党的二十大报告中指出要实施素质教育, 以培养具有良好素质的人才。当今社会, 戏剧教育是适应我国对素质人才的需要开展的一门新兴学科。中小学阶段是青少年世界观、人生观、价值观形成的重要时期, 中小学戏剧学科建设尤为重要。本文以纪录片《戏梦乡音》的制作过程为研究对象, 该片聚焦于戏剧支题材材, 旨在通过对叙事策略的研究探索, 真实反映当前农村地区, 特别是落后贫困地区美育教育的实际状况及其面临的挑战。

关键词

戏剧支教; 纪录片; 叙事策略

1 引言

随着社会的不断发展, 教育问题逐渐受到人们的广泛关注, 特别是在农村地区的教育问题。戏剧教育作为一种新

兴的教学方式, 已经逐渐受到人们的重视。而戏剧支教纪录片, 作为一种记录和反映农村美育教育现状的重要载体, 更是承载着巨大的社会责任和使命。本文将以纪录片《戏梦乡音》为例, 从叙事策略的角度, 探讨戏剧支教纪录片如何通过独特的叙事手法, 深刻反映农村美育教育的现状, 引发社会的关注和思考。

【课题项目】2024年“启明星”大学生科技创新创业立项项目(项目编号: 20243069); “行影像之路, 助戏剧支教”——追踪艺术类大学生志愿者戏剧支教行动原创影像短片创作的研究成果。

【作者简介】王念祖(1998-), 男, 中国山东人, 在读硕士, 从事新媒体与影视制作研究。

【通讯作者】毛美娜(1982-), 女, 博士, 副教授, 从事影视叙事艺术。

2 戏剧支教纪录片的意义

戏剧支教纪录片的意义深远且多维, 主要体现在以下几个方面:

2.1 教育启示

戏剧教育在近年来兴起, 成为一种新的教学方式。它把话剧艺术与课堂教学融合, 运用一些表演的手段, 使学生达到学习目的, 并对所学知识有自己的认识。在国外, “戏

剧教育”更是被公认为最佳的教学方式。

纪录片《戏梦乡音》通过真实记录戏剧支教的过程，展示了戏梦乡音地区的实践和价值。它向观众展示了戏剧教育不仅可以培养学生的艺术素养，还能在情感、认知、社交等多方面产生积极影响，为乡村美育教育提供新的启示和思路。

2.1.1 展示戏剧教育的独特魅力

通过记录支教老师在乡村学校中开展戏剧教育的过程，观众可以深刻感受到戏剧教育的独特魅力和价值。戏剧教育通过让学生参与表演、创作等活动，激发他们的创造力和想象力，培养他们的艺术素养和审美能力。这种教学方式不仅有助于提高学生的综合素质，还能让他们在快乐中学习，增强对知识的理解和掌握。

2.1.2 揭示乡村美育教育的现状和挑战

在纪录片中，观众可以看到乡村学校的教育资源匮乏、师资力量薄弱等问题。然而，通过支教老师的努力和付出，乡村学生们依然能够获得良好的戏剧教育体验。这种对比不仅凸显了乡村美育教育的现状和挑战，也展示了支教老师们的无私奉献和坚定信念。

2.1.3 为乡村美育教育提供新的启示和思路

通过记录支教老师在乡村学校中开展戏剧教育的过程和经验，观众可以从中汲取灵感和启示。同时，纪录片也可以引发观众对于乡村美育教育的思考和探讨，为乡村美育教育的发展注入新的活力和动力。

2.2 社会关注

纪录片具有广泛的传播性和影响力，这不仅可以吸引更多的教育资源投向农村，还可以激发社会各界对农村教育的支持和参与。纪录片通过展示戏剧支教在乡村的积极效果，有助于推动城乡美育教育事业的均衡发展。它提醒我们，教育公平不仅是教育资源的均衡分配，更是教育理念和方法的创新与实践。

戏剧支教纪录片通过记录支教老师在乡村学校中开展戏剧教育的过程，展示了戏剧教育对于乡村学生们的积极影响和改变。这种改变不仅体现在学生们的艺术素养和审美能力上，更体现在他们的自信心、沟通能力和团队协作能力等方面。这些变化让观众深刻感受到戏剧教育的价值和意义，从而更加关注和重视乡村美育教育的发展。

同时，戏剧支教纪录片也揭示了乡村美育教育面临的挑战和困境。在纪录片中，观众可以看到乡村学校的教育资源匮乏、师资力量薄弱等问题。这些问题不仅限制了乡村美育教育的发展，也影响了学生们的成长和未来。

此外，戏剧支教纪录片还能够激发社会各界对于教育公平的关注和思考。通过对比城乡教育资源的差异和不平衡，纪录片让观众深刻认识到教育公平的重要性。这种认识不仅可以推动政府和社会各界加大对乡村教育的投入和支持力度，也可以促进城乡教育资源的均衡分配和共享。

3 戏剧支教纪录片《戏梦乡音》的叙事策略探析

《戏梦乡音》作为一部聚焦于戏剧支教题材的纪录片，通过独特的叙事策略深刻反映了当前农村地区美育教育的实际状况及其面临的挑战。本文将从叙事内容、叙事视角和叙事语言三个方面对《戏梦乡音》的叙事策略进行探析。

3.1 叙事内容

教育作为纪录片的重要题材，不仅为社会进步注入了正能量，更因其具有的社会引导性，促使观众在观看后对自我行为和社会行为进行深刻反思，从而促进整个观众群体的精神提升和社会进步，展现了显著的教育意义。

在众多的支教题材纪录片中，如何独树一帜，产生广泛的社会影响力和深远的现实价值，成为一个值得探讨的问题。为此，在主题和主体的选择上显得尤为重要。支教题材纪录片在主题表达上，可以大致分为两大方向：

一方面，它关注着人的故事。这些人物包括无私奉献的支教老师、怀揣热情的大学生志愿者，以及那些生活在乡村的留守儿童等群体。通过深入挖掘他们的内心世界和成长经历，纪录片展现了他们在教育过程中的角色和贡献，让观众更加理解和关注这些群体的生活和付出。

例如，在《戏梦乡音》中，观众可以看到支教老师们如何在乡村学校中克服重重困难，开展戏剧教育活动。他们不仅要面对教育资源匮乏、师资力量薄弱等问题，还要克服学生们的语言障碍和文化差异等问题。然而，他们依然坚持着自己的信念和追求，用戏剧教育点亮乡村学生们的梦想和希望。这些故事让观众深刻感受到支教老师们的无私奉献和坚定信念，从而更加关注和重视乡村美育教育的发展。

另一方面，它关注着教育本身。从大的方面来看，教育的体制机制、政策导向等都是纪录片可以探讨的话题；从小的方面来说，教育的内容、方法和其产生的社会影响也是纪录片可以关注的重点。通过对这些话题的深入探讨，纪录片不仅为观众提供了丰富的教育知识，更引发了观众对教育问题的深度思考。

在《戏梦乡音》中，观众可以看到戏剧教育如何在乡村学校中生根发芽、开花结果。通过支教老师们的努力和付出，学生们逐渐对戏剧产生了浓厚的兴趣和热爱。他们不仅参与了多个戏剧作品的创作和表演，还在这个过程中学会了团队协作、沟通交流和表达自我。这些经历不仅让学生们变得更加自信和开朗，也让他们对艺术有了更深入的理解和认识。这些故事让观众深刻感受到戏剧教育的价值和意义，从而更加关注和支持乡村美育教育的发展。

3.2 叙事视角

叙事视角的概念来源于叙事学理论。米克·巴尔认为：“事件无论何时被描述，总要从一定的‘视觉’范围内描述出来。要挑选一个观察点，即看事情的一定方式，一定角度。”

即所谓的叙事视角,指的是导演叙述故事的角度。

《戏梦乡音》采用了全知视角的角度完整记录了此次戏剧支教活动的全程。之所以采用全知视角是因为全知视角是一种无所不知的叙事视角,能够全方位、全景式地描述对象。在拍摄支教纪录片时,全知视角可以确保纪录片中的信息全面呈现,包括支教活动的各个方面、支教老师与学生之间的互动、当地的教育环境等,让观众对支教活动有一个全面而深入的了解。

而在支教题材纪录片的拍摄中,尽管场景可能相对固定,但涉及的群体规模和数量却相当庞大。为了有效展现这一庞大群体的丰富性和复杂性,采用全知视角进行叙事显得尤为关键。通过全知视角,观众能够清晰地把握每一位参与者的身份、动机以及他们之间的微妙关系。同时,全知视角有助于纪录片强化主题表达。通过全知视角的叙述,可以更加明确地展示支教活动的目的、意义和价值,以及支教老师和学生们的成长和变化,从而让观众更加深刻地感受到支教活动的意义和价值。

此外,全知视角的叙述方式可以让观众更加容易地进入纪录片所构建的情境之中,与纪录片中的人物产生共鸣,提高观众的参与度和观看体验。例如,在《戏梦乡音》中,观众可以通过全知视角的叙述,全面了解支教老师们在乡村学校中的工作和生活情况。他们可以看到支教老师们如何与学生进行互动和交流,如何带领学生们进行戏剧排练和表演等。这些场景让观众仿佛身临其境地感受到了支教活动的真实氛围和支教老师们的辛勤付出。同时,观众也可以从全知视角的叙述中,了解到支教活动对于乡村学生们的积极影响和改变。这些故事让观众深刻感受到支教活动的意义和价值,从而更加关注和重视乡村美育教育的发展。

3.3 叙事语言

语言作为人类的基本工具,而影像的出现,为我们带来了全新的视觉语言。这种语言仅凭画面就能讲述一个完整的故事。当听觉语言与视觉语言相互融合,影像的记录便拥有了更为强烈的纪实性,它们共同构成了影像中的视听语言,承载着叙事和表意的重要功能。

在《戏梦乡音》中,导演巧妙地运用了视听语言来塑造人物、表达情感并推动故事发展。中景、近景及特写被统称为小景别,它们以捕捉人物的肢体动作和面部表情为主要目标,是细腻描绘人物细节与表达内心情感的得力手段。通过将观众的视线聚焦于这些不易察觉的细微之处,《戏梦乡音》这部影片成功地突出了其独特的细节魅力。

影片通过大量运用小景别镜头,不仅展示了人物间的对话场景、人物肢体的灵动动作,还捕捉了教学用具及日常生活中的物品,使观众能够迅速聚焦于这些有限的信息中,从而深入理解创作者想要传达的意图。

此外,小景别镜头的精准勾画,生动呈现了戏剧支教

老师在课堂中悉心指导孩子们排练的情景,有效地传递了师生间深厚的情感。无需过多的解说词,观众便能够深刻体会到支教老师们的辛勤付出和学生们在戏剧教育中的认真投入。

4 结语

综上所述,纪录片《戏梦乡音》通过其匠心独运的叙事策略,在深刻反映农村美育教育现状、唤醒公众关注与情感共鸣方面,发挥了举足轻重的作用。这部纪录片不仅是对农村美育教育现状的一次全面审视,更是对其未来发展可能性的积极探索。其叙事内容广泛而深刻,既聚焦于人的故事,展现了支教者与农村孩子们之间温暖人心的互动与成长,又深刻触及了教育本身的核心议题,即如何在资源有限的条件下,为孩子们提供更加丰富、多元的美育教育资源。

在叙事视角上,《戏梦乡音》采用了全知视角,全面而细致地观察并记录了支教活动的点点滴滴。这种视角的运用,使得观众能够身临其境地感受到支教活动的艰辛与美好,更加直观地了解农村美育教育的现状与挑战。同时,纪录片在叙事语言上的选择,尤其是小景别的巧妙运用,更是增强了情感的传递与共鸣,让观众在细微之处感受到人性的光辉与教育的力量。

然而,尽管《戏梦乡音》等戏剧支教纪录片在推动农村美育教育发展方面取得了显著成效,但我们仍需清醒地认识到,这条道路仍然任重道远。农村美育教育的发展面临着诸多挑战与困难,如资源匮乏、师资短缺、观念落后等。因此,未来我们期待更多此类纪录片能够不断进一步深入挖掘农村美育教育的内涵与需求,以更加生动、感人的故事和更加深刻的思考,吸引更多社会力量参与其中,共同为农村美育教育的发展贡献力量。

我们相信,通过社会各界的共同努力,我们一定能够逐步缩小城乡美育教育的差距,为农村青少年提供更加公平、优质的美育教育机会。这不仅有助于他们的全面成长与发展,更将为实现我国教育事业在美育领域的均衡、可持续发展奠定坚实基础!

参考文献

- [1] 单龙海.支教题材纪录片的叙事研究[D].山东师范大学,2022. DOI:10.27280/d.cnki.gsdsu.2022.001017.
- [2] 马真真.乡村教育题材纪录片的叙事研究[D].山东师范大学,2021. DOI:10.27280/d.cnki.gsdsu.2021.000486.
- [3] 孙晓清.中国乡村教育题材纪录片创作研究[D].山东师范大学,2020. DOI:10.27280/d.cnki.gsdsu.2020.000728.
- [4] 李小青.中国剧协“戏剧培训”在摸索中开拓[J].中国戏剧,2014,(08):51-52.
- [5] 黄爱华.戏剧教育的基本理念及其运用[J].戏剧艺术,2010,(01):69-77. DOI:10.13737/j.cnki.ta.2010.01.007.